

3800.15/
樂 叢 書

蕭斯塔科維奇的
小提琴協奏曲

斯特拉赫著

音樂出版社

音乐欣赏丛书

蕭斯塔科維奇的
小提琴协奏曲

巨大构思的体现

[苏]Д. 奥伊斯特拉赫著

毛 宇 宽 译

音乐出版社

北 京

Д. ОЙСТРАХ:
ВОПЛОЩЕНИЕ БОЛЬШОГО ЗАМЫСЛА
(О СКРИПИЧНОМ КОНЦЕРТЕ
Д. ШОСТАКОВИЧА)

本书根据 СОВЕТСКАЯ МУЗЫКА 1956 年 7 月号譯出

蕭斯塔科維奇的小提琴協奏曲

巨大構思的體現

[苏] Д. 奧伊斯特拉赫著 毛宇寬譯

*

音樂出版社出版(北京東單溝沿頭 33 號)

北京市書刊出版業營業許可証出字第 063 號

新華書店總經售

*

787×1092 耗 50 開 $\frac{2}{5}$ 印張 8,000 文字

1958 年 7 月 北 京 第 1 版

1958 年 7 月北京第 1 次印刷

印數: 1-1,720 冊

統一書號: 8026·917 定價 0.07 元

我很荣幸是蕭斯塔科維奇的小提琴协奏曲的第一个演奏者。这部作品給演奏的人提出了非常有意思和引人入胜的任务。如果可以这样說的話，这是一个很有内容的角色，它不仅为扮演它的小提琴家广开显示技巧之路，而且更重要的是它給演奏家以表現最深刻的感情、思想和情緒的可能。

蕭斯塔科維奇的协奏曲不是那么容易“上手”的。还记得，我的演奏构思是怎样逐渐地克服了困难才成熟起来的；我对这部作品的兴趣是怎样一天天增长起来，后来才变得心向神往的。终于有一天，这音乐把我完全占有了。我愈多地了解这部协奏曲，愈細心地傾听它的音响，我就愈喜欢

它，就更加津津有味地来练习它、思考它，与它共生活……

*

*

*

就如同自然界不存在完全相同的两个细胞、一模一样的两棵树、两幅景色、两个人一样，完全相同的艺术个性也是不可能有的。排斥其它一切的，所谓唯一正确、唯一没有谬误的揭示艺术形象的手法也是不能想象的。苏联艺术之所以丰富多采，就正因为它是由各种不同的创作个性、趣味和气质的艺术家按不同的方式运用艺术表现手法创作出来的。尽管苏联的艺术家们有着多种多样的创作见解，但是他们在观察世界的时候，在对待现实的态度上却都是以我们时代先进的共产主义思想作为出发点，他们以自己的艺术忠诚地服务于人民。他们的创作跟各国优秀的进步艺术工作者的创作一样，是与反人民的现代主义的反动潮流、与没有灵魂的形式主义无调性体系^①、与“具体音乐”^②和“电子音乐”的谬论——那些实质上已经

不是真正艺术的东西——相对立的。

一切国家的进步艺术家都支持健康的，对促进文化、人道和各国人民之间的友谊发展起作用的真正的革新。他们的创作丰富着人们的精神世界，改善着人们的艺术趣味，使人们更好地来认识新的先进艺术。

我想在这里引用德国女作家安娜·西格斯在第四届德国作家代表大会上所說的一段正确的话：“通过艺术作品，人们对非常丰富的现实生活

-
- ① 无调性体系 (Атонализм)，无调式属性的音乐。无调性音乐不以人声歌唱的自然性能和乐音的物理天性为基础，它是各种音高的声音或按和弦、或杂乱无章、或按数学计算进行交替或结合。总而言之，造成的是无内容、无联系的一团杂乱的音响，而不是有思想、有表现力、合乎规律的音乐。这是资本主义国家没落的音乐家所采用的体系，也是形式主义作曲家的一项基本的写作手段。——译注
- ② “具体音乐”是资本主义国家时兴的一种所谓“音乐”。用录音机把各种生活中可以听到的声音，如机器声、车辆声、小孩的哭声、鸡狗的鸣吠声等录取下来，“组织”在一起，再用麦克风加以放送的“音乐”。——译注。

的各种特征有了愈来愈多的了解。不能用一些狭隘的概念来限制艺术的可能性……假如作家所抱的目的是去促进人们的进步，从而也就是去提高他们的感受能力的話，那么他就有权利、更有义务去寻求有力的表现手段……”

翻开音乐史就不难相信这一点，在偉大的作曲家的每一部作品中都包含有新种子，推动艺术前进的新种子。当深入分析巴赫或貝多芬的創作时，不难在它里面发现一些很“硬”的和声結合和冲突尖銳的段落。这样的一些因素怎样也不能只用复調写法的技术特点来加以解釋。不，这儿表现了作曲家內心的戏剧性冲突和精神上的风暴。难道能够把穆索尔斯基的《荷苑兴那》和塔涅耶夫的四重奏列入那种听了一遍就馬上能“打动”广大听众的作品里面么？甚至一个职业音乐家，只把一部大型作品听了一遍就企图确定对它最終的看法的时候，他也会陷入困难的境地。看来，如果一部新作品引起了听者深深的兴趣，喚起了他想一

再听赏的愿望，那么这也就证明了这部作品有意义、有重要的艺术上的长处。

古典大师們有根据地肯定：大艺术家生动的想象世界和对生活的感受力，要比他同时代的普通人的想象世界深邃些、广闊些。他在敏锐地倾听了生活现象之后，能把现实中的多样性与他的个性溶汇贯通起来，再在鲜明的艺术形象和艺术概括中加以表现。这就是为什么每一部真正的艺术作品不仅給我們以巨大的美的享受，而且能够扩大和丰富我們对生活的認識……

*

*

*

演奏者在演奏一部作品时，也就已經表示出了他对这部作品的态度。我很难用文字来表达我对这部协奏曲的态度，因为这样不免会遗漏我在演奏蕭斯塔科維奇的协奏曲时感到最重要、最宝贵的东西。正如別林斯基認為的那樣，音乐的內容是不能“翻譯”成語言的。

象蕭斯塔科維奇的其它作品一样，这部小提

琴协奏曲也是以它极为重大和深刻的创作构思以及思维的交响性吸引着我。在协奏曲的总谱里，没有偶然的、为了表面效果而不符合内在发展逻辑的材料。在这种思维的交响性里，你永远能感觉到对人类生活和命运的深刻思考。创作的独创性——是这位作曲家艺术面貌最大的特征之一。他永远不脱离音乐艺术古典传统的坚实基础，而同时又在每一部重要作品里说出自己有力量的新的语言，这些语言能唤醒思想，引导前进。上面提到的这些品质在小提琴协奏曲里也都具备。

在这部作品中，也表现出了作曲家在第五和第十交响曲、五重奏和三重奏里令我们醉心的那些天才的特质：深刻的思想、既含蓄又永远激动的感情、独具一格的“笔法”。因此，我不能同意批评家库哈尔斯基的看法。一方面，他完全正确地在萧斯塔科维奇的小提琴协奏曲的《帕萨卡利亚》^①

① 帕萨卡利亚——复调的变奏曲，源出十八世纪意大利一种慢速度的舞曲。——译注。

里听到了“对人们心灵诚挚的关怀”；另一方面，他又否认第十交响曲音乐的同样内容。按照这位批评家的意见来说，第十交响曲只能被人理解为“一个不能给自己的痛苦和怀疑找到出路的孤独者的悲剧”。库哈尔斯基认为这部交响曲缺乏“鲜明的积极思想”，它的形象和感情范围似乎“非常偏狭”……而同时，小提琴协奏曲的《帕萨卡利亚》却又是“萧斯塔科维奇的全部创作中最崇高、最具有人性的作品”。

我不打算就问题的实质来和批评家争论，但是我仍旧还是不能不表示一些疑问：怎么能够在给协奏曲的《帕萨卡利亚》和终曲以高度评价的同时，却对用相同“笔法”写的交响曲所具有的同样优秀的品质加以否定呢。

曾不止一次听到这样的意见，说萧斯塔科维奇的音乐整个的情调就是“惨淡”的。这个字好象用得不对头。我看不如说色彩严峻，说他的有些形象具有悲剧性，他的戏剧性的情节发展具有尖

銳的冲突更加正确些。协奏曲的第一乐章(柔板 Adagio a 小調)的音乐就有着严峻、含蓄的情感;标题是《夜曲》。

作曲家給第一乐章作了个很大胆的布局:它在一支寬广的旋律上发展起来,安詳沉着,一气呵成。这儿沒有对比性的主题。主部与副部互相补充。两部分的音乐除了有共同的抒情性以外,节奏进行的共同性也把它們联系在一起。两个主题都繼續地器乐化了。这是一首充滿了忧伤和沉思的抒情詩。主部如歌的主题吐露出高尚之情和衷心的温暖气息:





副部主题非常美丽:



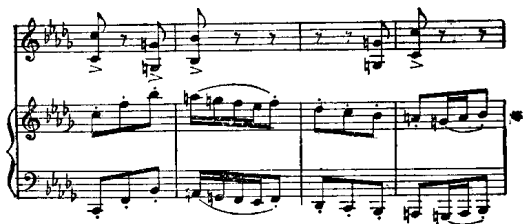
在和声及各声部的复调进行中表现出内在的紧张性，这是柔板乐章力度发展的基础。这种戏剧性的紧张在第一乐章结尾的地方变得平静和明朗起来。我觉得这乐章是一段富有特性的开场白：对未来的深思。要理解这个乐章的内容只有

把它和整部协奏曲联系起来，确定了它在全首套曲中所处的地位和意义之后才有可能。

协奏曲的第二乐章(快板 Allegro, bb 小调)虽然按主题材料的速度和性质来说是一首天生的谐谑曲(乐章的标题也就是这样)，但是比起交响套曲中传统的谐谑曲来，它却多了一些什么东西。这章音乐的紧张而又非常尖锐的力度变化、复杂的复调写法、鲜明的配器、发展部中间的赋格——所有这一切按内容的规模和意义来说都远远超出了“穿插”乐章的范围。谐谑曲与夜曲关系极为密切，它向我们说明了第一乐章的内容，给凝思的心境找到了出路。谐谑曲进行在急速猛烈的旋风中，从第一小节到最后一小节都没有丝毫减弱，它令人产生一种“恶魔似的”狰狞辛辣的感觉。然而，在这急速猛烈的冲击中却包含了巨大的生命力。

谐谑曲的主题和第十交响曲的第三乐章非常近似：

Solo
Allegro



Allegretto



在諧謔曲后来的发展中有一个主题起了很大作用，我們同样不难觉察出它和第十交响曲中的一个重要的主题有关联：



虽然小提琴协奏曲的諧謔曲和第十交响曲的小快板 (Allegretto) 在旋律和节奏的结构上有共同性，但在音乐的性质和发展上却完全不同。

我承认，最初，当我研究这首协奏曲的时候，諧謔曲中的和声之硬吓了我一跳。如果将有些复调结合作纵的和声分析的话，教人觉得是故意安排得那样硬似的。但是从总的进行以及小提琴和乐队的音响来看的话，这种感觉就消除了。作曲家把复杂的复调织体与杰出的技巧和对管弦乐器色彩性能的细微理解揉合在一起了。

总而言之协奏曲的配器是个典范。作曲家很经济地使用乐队中的小提琴组；这样就使独奏乐器有可能“尽量放开嗓子”歌唱。他没有使用小号

和长号；也許这是出于对諧謔曲的独奏部分不够放心的原故。小提琴独奏者在这里和其它独奏乐器(特别是木管乐器)处在平等的条件里。这样的結合好象破坏了古典协奏曲的原則，因为在古典协奏曲里，整个乐队总是以独奏的技巧部分的对手身份出現的。但是，这部协奏曲却表明，蕭斯塔科維奇采用的原則也完全是可行而又行得通的。

諧謔曲的中段是旋风般緊張进行中一个自然的間歇。这是一首民間风格的古怪舞曲，非常活潑的叙述中有着独特的幽默和横生的妙趣。这也就是古典大师們在自己的大型作品里(如海頓的交响曲和室内乐作品)善于点綴的“俏皮劲儿”。

第三乐章的动人音乐——《帕薩卡利亚》(行板 Andante, f 小調)接替了諧謔曲。它充滿高尚与优美，在庄严的步伐里有着哀痛、有着崇高的哲学的深思。

《帕薩卡利亚》的主题极有表現力，它起先用弦乐器和定音鼓陈述出来，伴以法国号角的齐

鳴。這是一個男性的主題，意味深長的休止符加強了它高傲、威嚴的個性：



層出不窮的新的聲部用這個主題繼續不斷地發展開來，每一個聲部都具有自己的旋律意義，具有自己的表現能力。在樂章中間出現了一個大的高潮，充滿戲劇性與悲壯之情。這個真正交響性的高潮篇幅長大，氣勢磅礴；獨奏樂器的性能却使